PARCOURS COMMUN
MUSÉE D'UNTERLINDEN
BIBLIOTHEQUE HUMANISTE DE SÉLESTAT

Introduction : Mode d'emploi et objectifs du « Parcours Humanisme-Renaissance »

MODE D'EMPLOI

1) Réservation

La réservation se fait auprès de la Bibliothèque Humaniste et du Musée d'Unterlinden (réservation par téléphone ou par mail) en précisant que la visite s'effectue dans le cadre du parcours. Les visites peuvent se faire au cours de la même journée ou sur deux demi-journées.

2) Au cours de la visite

La Bibliothèque Humaniste propose une visite guidée suivie d'une phase d'activités.
Pour la visite du Musée d'Unterlinden, les élèves remplissent la fiche fournie dans les pages suivantes.

3) Le prix

Les élèves de l'Académie de Strasbourg bénéficient de la gratuité pour la visite du Musée d'Unterlinden. Dans le cadre du parcours (à préciser lors de la réservation), l'entrée de la Bibliothèque Humaniste est gratuite mais la visite guidée est payante.

4) Utilisation des fiches de visite

Les fiches, téléchargeables dans le pages suivantes, constituent le support du parcours pour les élèves. Elles comprennent :

- le déroulement de la visite de la Bibliothèque Humaniste
- le tableau de synthèse à remplir après la visite de la Bibliothèque Humaniste
- le questionnaire pour la visite du Musée d'Unterlinden.

OBJECTIFS

Ce parcours peut être un préalable à l'étude de l'Humanisme et de la Renaissance ou un prolongement du cours avec des exemples locaux.

Les notions abordées au cours des deux visites :

- pour la Bibliothèque Humaniste : tolérance, modération, équilibre, harmonie, rôle central de l'Homme, vérité à découvrir dans les sources antiques.

- pour le Musée d'Unterlinden : naturalisme, respect de la perspective, représentation réaliste de l'anatomie, expression des sentiments.

- pour les deux visites : présentation de deux figures emblématiques du XVIe en Alsace, spécificité de l'espace rhénan au XVIe.

A. BIBLIOTHEQUE HUMANISTE DE SELESTAT : BEATUS RHENANUS

Contenu v**isite guidée calibrée sur la thématique « Beatus » . Cette dernière s'articule autour des bannières et suit les trois grandes thématiques dans l'ordre** (1h30 minutes)

2. Un parcours BHS axé sur la figure de Beatus

2.1 collecte d'informations

*** la biographie de Sturm** consultable en grand format (plusieurs exemplaires plastifiés disponibles)
*** 3 bannières grand format** (2,80m X 0,60m) retraçant la vie de Beatus selon les trois axes de réflexion adoptés par R. Walter. (L'Homme, le croyant, le savant..) **L'ajustement de la muséographie est ici un élément essentiel et une première dans** l'univers très immuable de la BHS.
*** les vitrines** déjà présentes

********** **VISITE GUIDEE** 45mn

total 1h30 (durée indicative)

ACTIVITES 45mn

DECOUVERTE DU FONDS « BEATUS » PAR LES ELEVES

A. BEATUS L'HOMME

UN ESPRIT BRILLANT ET CURIEUX

UNE PERSONNALITE COMPLEXE ET ATTACHANTE

FRUGALITE ET SIMPLICITE

B. BEATUS LE CROYANT

UNE FOI INTENSE

LA TENTATION DE LA REFORME

SUR LA CORDE RAIDE

C. BEATUS LE PENSEUR

L'EDITEUR DES AUTEURS ANTIQUES

L'HISTORIEN

LA BIBLIOTHEQUE HUMANISTE

Sources :

- **Le commentaire du guide**
- **Le contenu des bannières**
- **Les œuvres exposées et les cartels d'explication**
- **La biographie de Beatus par Sturm en format A3 – plastifiée**
- **Le dossier documentaire**
  Comportant : des photocopies de documents exposés dans les vitrines (agrandissements), des documents choisis (L'appel aux habitants de Sélestat de 1523, la lettre de Lefèvre d'Étaples, des traductions de sa correspondance…)

Suivre et interroger le guide

Celui-ci développera un propos soucieux d'éclairer les élèves par rapport aux axes de réflexion ci-dessous. Certaines réponses seront disponibles à partir des bannières et des documents mis à disposition.

BEATUS, UN HOMME DE SON TEMPS…ET DU NOTRE …		
	Visite guidée	**Autres sources**
Sa vision de l'Homme		
Beatus et Dieu		
Sa position par rapport à la Réforme		

Le propos du guide et les sources permettront d'affiner et d'approfondir la réflexion, en incluant les points ci-dessous.

Quelques questions essentielles

A. Quels auteurs antiques intéressent Beatus ? Pourquoi cette passion des auteurs anciens ?

B. Quelles valeurs politiques défend Beatus ?

C Les amis de Beatus : comment les classer (plus âgés, plus jeunes, catholiques, protestants, germaniques rhénans, nobles, roturiers..)

D La vie personnelle de Beatus. Trouver dans la biographie de Beatus les indications relatives à celle-ci. Les énumérer en les résumant.

A l'issue de cet itinéraire commenté et documenté, on pourra aborder l'autre volet de ce parcours historique et culturel, au Musée d'Unterlinden à Colmar.

Il est tout à fait possible de commencer par le Musée, et de poursuivre à la Bibliothèque Humaniste de Sélestat.

B.MUSEE D'UNTERLINDEN : GRÜNEWALD

Portrait présumé de l'artiste par lui-même (Catalogue, n. 58).

Le « mystère Grünewald »

Grünewald a longtemps été un mystère. Le premier à mentionner son existence est Joachim von Sandrart (1606-1688) dans sa « Teutsche Academie der Baubild und Mahlerey-Künste » (1675). Dans cet ouvrage figure la première notice historique sur le peintre du Retable d'Issenheim appelé Mathis Grünewald. Depuis lors, les historiens ont trouvé la trace de trois personnages correspondant à la dénomination de « Maître Mathis » et au monogramme « MGN » présent sur certaines oeuvres conservées. Aujourd'hui, Grünewald est unanimement reconnu dans l'un d'entre eux : Mathis Gothard Nithard.

On connaît peu d'éléments de sa vie. Il est né entre 1475 et 1480 à Wurtzbourg et sa mort peut être située en 1528 à Halle-sur-la-Saale.
Les œuvres qui nous sont parvenues sont toutes des œuvres religieuses (mais n'ayant conservé que peu de ses œuvres, il n'est pas exclu qu'il a aussi réalisé des peintures aux thèmes profanes). Grünewald a réalisé plusieurs retables dont celui d'Issenheim entre 1512 et 1516 et celui d'Aschaffenbourg entre 1517 et 1519.

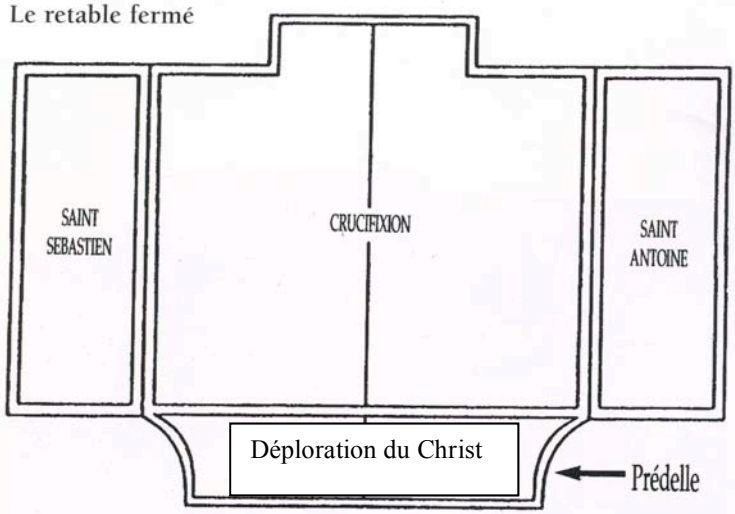
Qu'est-ce qu'un retable ?

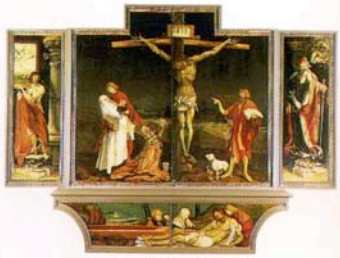
Un retable est un tableau de grande dimension qui était placé derrière l'autel. Le Retable d'Issenheim est un polyptique (double paire de volets) que l'on pouvait ouvrir à l'occasion de certaines fêtes religieuses.

Le retable d'Issenheim

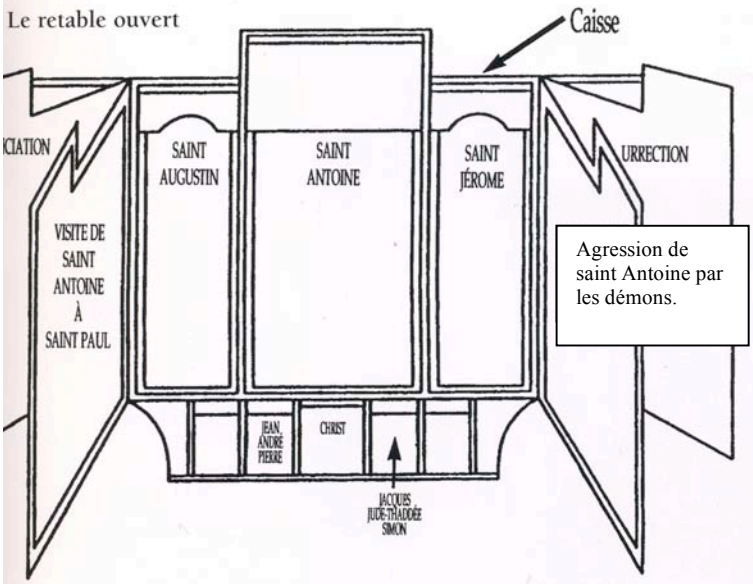
Le Retable d'Issenheim a été réalisé à la demande des religieux de la commanderie d'Issenheim. Ces derniers, appelés les Antonins car ils suivent la règle de saint Antoine, accueillent les malades dans leur couvent-hôpital. L'une des maladies les plus répandues à cette époque est le « Feu de saint Antoine » ou « Mal des ardents ». Il s'agit d'une maladie provoquée par un parasite du seigle (ergot du seigle) qui entraîne la gangrène dans les membres de la victime : le malade a la sensation de brûlure à l'intérieur de son corps. Les Antonins soignaient les malades avec une nourriture à base de viande mais également grâce à l'onguent de saint Antoine et au saint Vinage obtenus à l'aide de plantes. Les malades étaient également amenés devant le Retable à qui l'on attribuait aussi une fonction thérapeutique

Le retable fermé



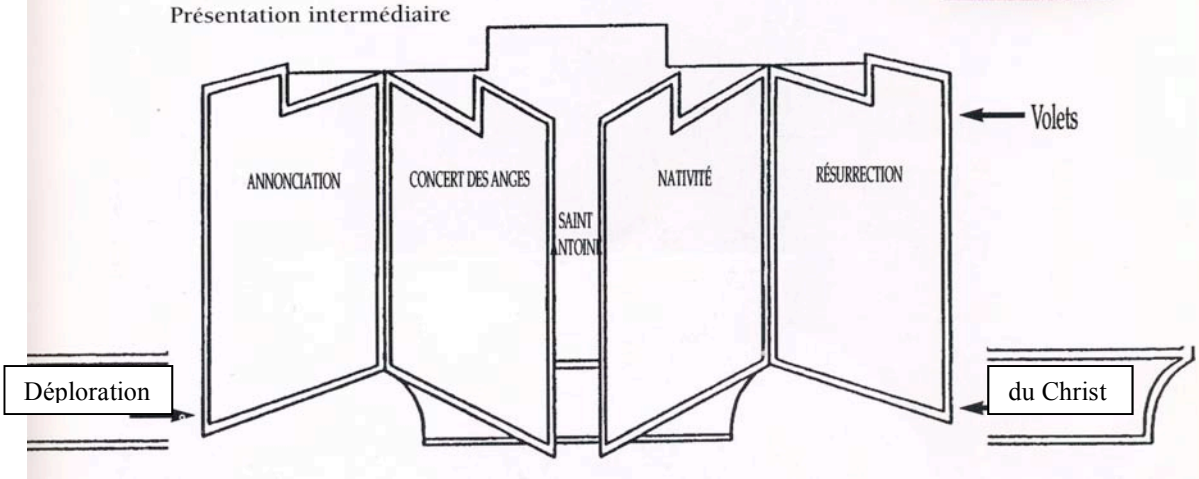


Le retable ouvert

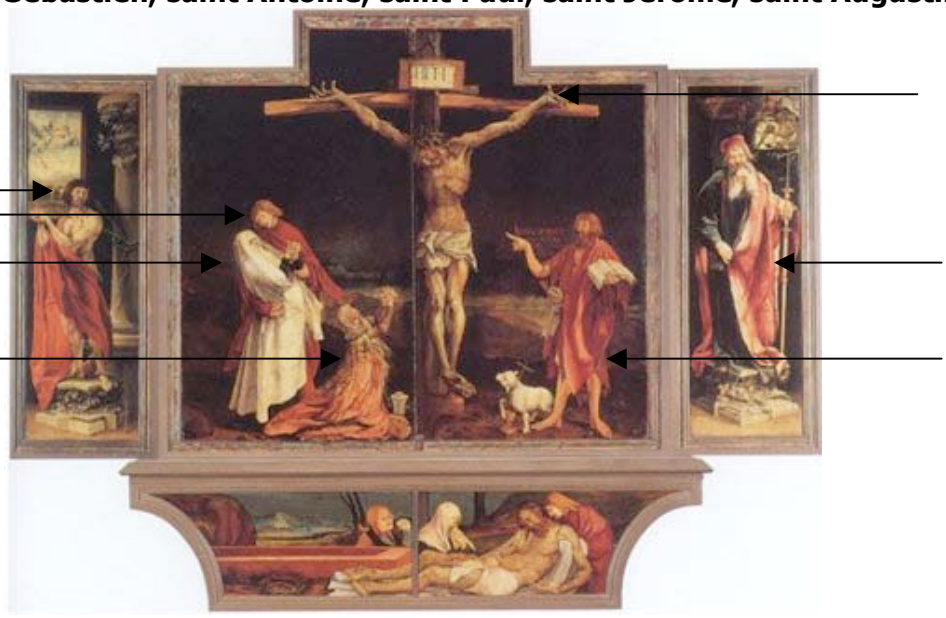


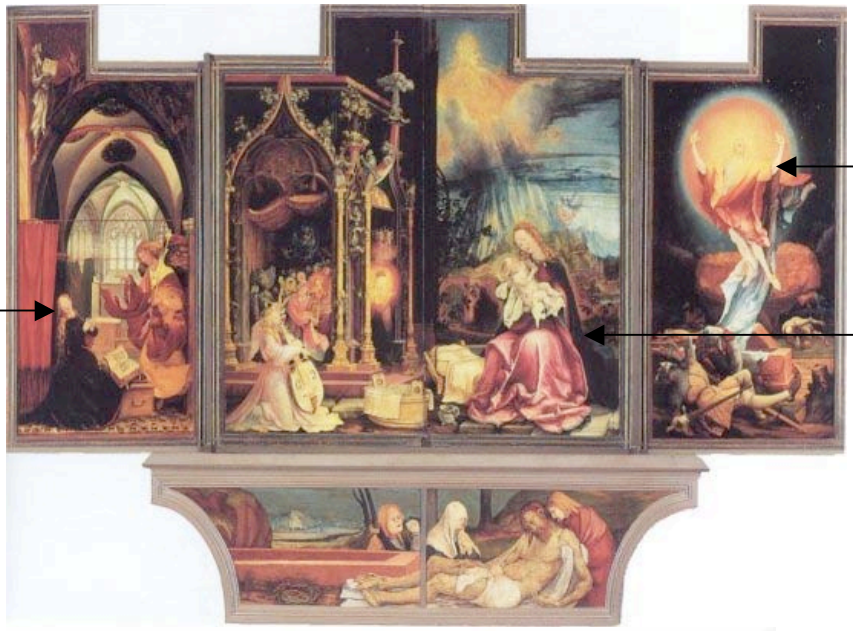
Agression de saint Antoine par les démons.

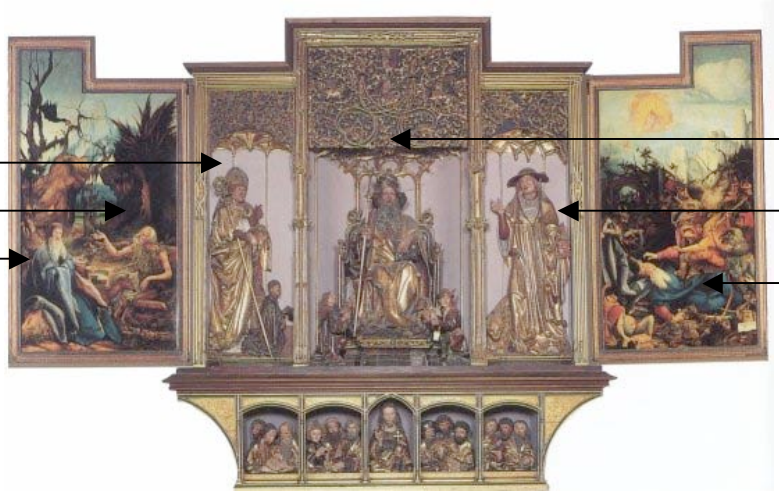
Présentation intermédiaire



Placer sur la feuille le nom des différentes personnes représentées dans l'œuvre : Le Christ, Marie, saint Jean, saint Jean-Baptiste, Marie- Madeleine, saint Sébastien, saint Antoine, saint Paul, saint Jérôme, saint Augustin.







1) Grünewald, un Homme de son temps

a) Quelles caractéristiques de la peinture médiévale subsistent dans le retable ?

La peinture religieuse au Moyen Âge se caractérise par :

- **ses thèmes religieux** (Art Sacré).

Sur le panneau de la crucifixion, sont représentés deux sacrifices. L'un d'entre eux est la Crucifixion, trouvez le deuxième.
……
……..

- **la symbolique** : il ne s'agit pas de représenter le réel mais de véhiculer un message (art didactique). Aussi les couleurs sont-elles symboliques ainsi que certains objets.

Observez le vêtement blanc et la robe bleue de la Vierge sur le panneau de la *Crucifixion.* Que symbolisent ces couleurs sur ce panneau ? Tracez une flèche pour la réponse correspondant à chaque couleur.

	La joie
Blanc	La pureté
	Le deuil
Bleu	La paix
	La peur

Observez la scène de la crucifixion. Quelle forme prend la partie horizontale de la croix ? Pourquoi ?
……
……
……
……

Marie-Madeleine est toujours accompagnée d'un objet. A l'aide de l'extrait de la Bible (Nouveau Testament, Luc, 7, 37-38) déterminez de quel objet il s'agit et retrouvez-le sur le Retable (panneau de la *Crucifixion*).

« Et voici une femme, qui dans la ville était une pécheresse. Ayant appris qu'il était à table dans la maison du Pharisien, elle avait apporté un vase de parfum. Et se plaçant par derrière, à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes ; et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfum ».

……
……
……

- **Les proportions entre les personnages ne sont pas respectées** : les personnages les plus importants étant plus grands que les autres.

Observez le Christ sur la croix : est-il de la même taille que les autres personnages ? Pourquoi ?
……
……
……

- **Des passages ou des personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament sont représentés simultanément**.

Observez le panneau de *l'Annonciation.* Le peintre a représenté la Vierge surprise par l'apparition de l'archange alors qu'elle lisait la prophétie d'Isaïe (Ancien Testament). Ce prophète est également représenté sur le panneau, retrouvez-le et décrivez-le.
……
……
……

- **De même, différents épisodes se déroulant à des moments différents peuvent être vus sur un même tableau**.

Sur le panneau de la *Crucifixion*, saint Jean-Baptiste se tient à droite de la croix et montre le Christ de son doigt démesuré. Au dessus on peut lire l'inscription : « Il faut qu'il prenne de l'importance et que je diminue ». La présence de Jean-Baptiste est impossible car ce dernier a été tué avant la crucifixion.
Qu'a voulu montrer le peintre par cette présence et l'inscription correspondante ?
……
……
……
……

b) **Grünewald applique aussi les innovations de la Renaissance**.
Comme les artistes italiens contemporains, il veut représenter l'Homme et son environnement de manière réaliste. **Les différentes caractéristiques de la Renaissance sont énumérées ci-dessous**. Retrouvez-les dans l'œuvre de Grünewald en répondant aux questions associées à chaque caractéristique.

- **Naturalisme (volonté d'être au plus proche du réel).**

Comment sont traitées les chevelures des personnages féminins ?
……
……
……

Observez le panneau de la *Nativité*. Comment l'artiste rend-t-il la texture des tissus ?
.....
.....
.....

- **Respect de la perspective**

Comment l'artiste donne-t-il l'illusion de la profondeur dans le panneau de l'*Annonciation* ?
……
……
……
……

- **Représentation réaliste de l'anatomie**

Observez les effets du mouvement sur le bras de saint Jean-Baptiste et saint Sébastien (panneau de la crucifixion).
……
……
……
……

- **Expression et exagération des sentiments**

Comment la douleur du Christ est-elle représentée ?
……
……
……
……

Observez également les traits de saint Jean, Marie et Marie-Madeleine.
……
……
……
……

- **Présence du paysage**

Décrivez le paysage derrière saint Sébastien.
……
……
……
……
Décrivez le paysage de la Crucifixion (lieu, couleurs). Comment le paysage amplifie-t-il le sentiment de douleur ?
……
……
……

2) Grünewald, les sciences et les techniques

a) Observez le panneau de la Résurrection. Pourquoi certains historiens de l'art voient-ils dans ce panneau la preuve des connaissances de Grünewald en métallurgie ?

Haut fourneau aujourd'hui.

……
……
……
……..

b) Le retable était destiné à la chapelle du couvent des Antonins à Issenheim. Ces derniers soignaient des malades notamment ceux qui ont été atteints par le Feu de **saint Antoine. Cette maladie se caractérisait par l'apparition de la** gangrène des membres du corps. Bien souvent, il fallait amputer les membres gangrenés. Cette opération (seule méthode pour guérir de la gangrène) était confiée à des chirurgiens dont fait partie Hans von Gersdorff que Grünewald a probablement rencontré et qui a rédigé un ouvrage de chirurgie à Strasbourg en 1517 (*Feldtbuch der Wundtarzney*).

Observez le panneau de la *Crucifixion* ainsi que celui de la *Tentation de saint Antoine* et montrez que l'artiste possédait des connaissances précises sur le Feu de saint Antoine et les méthodes de guérison.

……
……

c)Pour soigner les victimes du « Feu de Saint Antoine », les religieux fabriquaient un onguent à partir de plusieurs plantes tel le pavot et le plantain. Retrouvez ces plantes sur le panneau de la visite de Saint Antoine à Saint Paul. S'agit-il d'une représentation réaliste ?

……
……
……

Plantain

Pavot

d) Grünewald produisait lui-même toutes les nuances de sa palette grâce à de nombreux pigments. Montrez l'ampleur de ses connaissances dans ce domaine en observant les gradients de couleurs dans les différents panneaux (nommez sur le panneau de la Résurrection, toutes les couleurs du linceul et leurs nuances).

……
……..
……
……..
……
……
……
……
……

e) Pour réaliser ses œuvres, Grünewald, comme ses contemporains, se documente grâce aux connaissances acquises dans les livres dont la diffusion est facilitée depuis l'invention de l'imprimerie. Comptez le nombre de livres présents sur les panneaux et les parties sculptées du retable.

……
……
……

➔> **L'exercice commun, en aval des deux parcours parallèles …**

Cette partie est à réaliser en classe au titre d'une exploitation pédagogique en rapport avec la progression de l'enseignant. Le parcours est à considérer comme une « étude de cas », qui peut être traitée soit en amont soit en aval du cours proprement dit, et dont l'objet est d'illustrer les problématiques propres au chapitre étudié.

C. BEATUS RHENANUS ET MATHIAS GRÜNEWALD

ITINERAIRES PARALLELLES, HERITAGES CROISES

QUELQUES PISTES DE REFLEXION

A l'issue des deux parcours, on aura collecté beaucoup d'informations et de références qui permettront à l'enseignant de prolonger les visites et d'approfondir la réflexion entamée.
On veillera, durant le parcours, à souligner les convergences, les correspondances et les passerelles qui permettent d'envisager ces deux personnalités remarquables sous l'angle d'une communauté de destin.

1.Montrez que Beatus Rhenanus et Mathias Grünewald sont à la croisée des mêmes influences géographiques et temporelles.

Quels sont les correspondants de Beatus Rhenanus ?
Quels peintres contemporains inspirent Grünewald ?
Quel héritage médiéval se rencontre chez les deux hommes ?
Quelle modernité introduisent-ils ?

2) Montrez que ces deux Hommes sont immergés dans le courant de l'Humanisme
(lien avec les sciences, l'Antiquité).

3) Quelle vision de l'Homme émane de leurs œuvres ?

4) A partir des destins croisés de ces deux hommes issus de l'espace rhénan, montrez que cet espace a joué un rôle primordial au XVIe siècle dans la diffusion de nouvelles idées et des influences artistiques.